

ГЛАВ НОЕ В ИСТО РИИ ИСКУС СТВ

[Купить книгу на сайте книга.біз. ua >>](#)

Предисловие

По большому счету: а зачем человеку искусство? И зачем его вообще изучать?

Искусство не существует само по себе, его нужно обязательно воспринимать в контексте времени. Ведь то, что в наши дни искушенный зритель считает «обычным», в свое время повергало посетителей музеев и галерей в шок. Многие течения так и получили свои названия: фовизм, кубизм, импрессионизм...

Когда задумываешься, как мыслили люди тогда и сейчас, во-первых, понимаешь, насколько решительным и стойким должен был быть художник, во-вторых, будто переносишься во времени, когда зрителя можно было удивить не то чтобы черным квадратом, а бытовой сценой или даже просто широкими смелыми штрихами.

Изучение истории искусства, если уж копать глубоко и внимательно, — это лишь одна из дверей, ведущих к пониманию устройства мира. Это изучение истории человечества: от наскальных рисунков к концептуализму и далее. Во что верили люди, почему удивлялись, о чем мечтали и чего боялись?

Искусство напитано эмоциями. В нем море впечатлений, ощущений и даже больше — чего-то неуловимого, не выражаемого словами. Искусство — это смысловой, чувственный код, который, однако, способен уловить любой человек.

Но самые невероятные вещи в мире можно познать, лишь приложив усилия. Есть такие «сложные» удовольствия, которые понимаешь, лишь тренируя свое восприятие и воспитывая вкус.

Эта книга поможет разобраться в основных течениях, познакомиться с яркими представителями направлений, понять закономерности и последовательности. Ведь ничто не берется из ниоткуда: стилизации постмодернизма легли в основу абстракционизма, а источником вдохновения импрессионистов стали реалистические пейзажи барбизонской школы.

Думаю, что книга пригодится многим: кому-то — заполнить пробелы в знаниях, а кому-то — впервые прикоснуться к истории искусств. Мне импонирует отсутствие в ней «воды» и понятная структура: о каждом направлении вы можете прочитать абзац, где будут изложены основные идеи; в других разделах автор рассказывает о жанрах, приемах работы и о самых значимых произведениях в истории искусства.

Вероника Калачева,
художник, педагог, основатель школы рисования

[Купить книгу на сайте kniga.biz.ua >>>](#)

Содержание

- СТИЛИ И НАПРАВЛЕНИЯ**
- 3** Предисловие
 - 6** Введение
 - 9** Как пользоваться книгой

 - 12** Первобытное искусство
 - 13** Искусство Древней Греции и Древнего Рима
 - 14** Византийское искусство
 - 15** Искусство Средневековья
 - 16** Раннее Возрождение
 - 17** Северное Возрождение
 - 18** Возрождение
 - 19** Высокое Возрождение
 - 20** Венецианская живопись
 - 21** Маньеризм
 - 22** Золотой век голландской живописи
 - 23** Барокко
 - 24** Рококо
 - 25** Классицизм
 - 26** Романтизм
 - 27** Реализм
 - 28** Импрессионизм
 - 29** Постимпрессионизм
 - 30** Неоимпрессионизм
 - 31** Ар-нуво (модерн)
 - 32** Экспрессионизм
 - 33** Немецкий экспрессионизм
 - 34** Фовизм
 - 35** Кубизм
 - 36** Футуризм
 - 37** Супрематизм
 - 38** Дадаизм
 - 39** Неопластицизм
 - 40** Магический реализм
 - 41** Сюрреализм
 - 42** Абстрактный экспрессионизм
 - 43** Живопись цветового поля
 - 44** Поп-арт
 - 45** Перформанс
 - 46** Минимализм
 - 47** Концептуализм

ПРОИЗВЕДЕНИЯ

- 50** Зал быков (*пещера Ласко*)
- 52** Венера Милосская
- 54** Христос Пантократор
- 56** Оплакивание Христа, Джотто
- 58** Портрет четы Арнольфини, ван Эйк
- 60** Весна, Боттичелли
- 64** Геркулес, Дюрер
- 66** Пьета, Микеланджело
- 68** Мона Лиза, Леонардо
- 70** Крестный путь, Рафаэль
- 72** Венера Урбинская, Тициан
- 76** Охотники на снегу, Брейгель Старший
- 78** Совлечение одежд с Христом, Эль Греко
- 80** Вакх, Караваджо
- 82** Юдифь, обезглавливающая Олоферна, Джентилески
- 84** Снятие с креста, Рубенс
- 86** Аполлон и Дафна, Бернини
- 88** Автопортрет с широко раскрытыми глазами, Рембрандт
- 90** Менины, Веласкес
- 92** Девушка с жемчужной сережкой, Верmeer
- 94** Качели, Фрагонар
- 96** Клятва Горацьев, Давид
- 100** Верхний водопад Райхенбаха, радуга, Тёрнер
- 102** Третье мая 1808 года в Мадриде, Гойя
- 104** Резня на острове Хиос, Делакруа
- 106** Турецкая баня, Энгр
- 108** Олимпия, Мане
- 110** Восход солнца. Впечатление, Моне
- 112** Бронзовый век, Роден
- 114** Воскресный день на острове Гранд-Жатт, Сёра
- 116** Ночное кафе, Ван Гог
- 118** Крик, Мунк

[Купить книгу на сайте kniga.biz.ua >>>](http://kniga.biz.ua)

120	<i>Натюрморт с луковицами</i> , Сезанн	178	Бессознательное
124	<i>Рыбацкие лодки</i> , Колиур, Дерен	179	Любовь
126	<i>Поцелуй</i> , Климт	180	Движение
128	<i>Аккордеонист</i> , Пикассо	181	Городской пейзаж
130	<i>Уникальная формула непрерывности в пространстве</i> , Боччони	182	Фигуры и формы
132	<i>Улица с красной кокоткой</i> , Кирхнер	183	Массовое производство
134	<i>Красный квадрат</i> , Малевич	184	Абстракция
136	<i>Фонтан</i> , Дюшан	185	Консюмеризм
138	<i>Влюбленные</i> , Магритт		
140	<i>Две Фриды</i> , Кало	ТЕХНИКИ	
142	<i>Бродвей. Буги-вуги</i> , Мондриан	188	Карандаш
144	<i>Волнистые линии</i> , Поллок	189	Керамика
146	<i>Без названия</i> , Ротко	190	Мозаика
148	<i>Улитка</i> , Матисс	191	Мел/пастель
150	<i>Без названия, из цикла «Мэрилин»</i> , Уорхол	192	Мрамор
152	<i>Без названия</i> , Джадд	193	Темпера
154	<i>Я люблю Америку</i> , Америка любит меня, Бойс	194	Золочение
156	<i>Физическая невозможность смерти в сознании живущего</i> , Хёрст	195	Подмалевок
		196	Сфумато
		197	Масло на доске
		198	Линейная перспектива
		199	Воздушная перспектива
		200	Ракурс
		201	Ксилография
		202	Глина
		203	Холст, масло
		204	Фреска
		205	Кьяроскуро
		206	Гравюра резцовая
		207	Офорт
		208	Тушь, перо
		209	Камера-обскура
		210	Акварель
		211	Бронза
		212	Пуантилизм
		213	Импасто
		214	Реди-мейд
		215	Гуашь
		216	Коллаж
		217	Шелкография
		218	Алфавитный указатель
		223	Музеи
		224	Правообладатели иллюстраций

Введение

АРИСТОТЕЛЬ: «ЦЕЛЬЮ ИСКУССТВА ЯВЛЯЕТСЯ НЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ВНЕШНЕГО ВИДА ВЕЩЕЙ, А ОЛИЦЕТВОРЕННИЕ ИХ ВНУТРЕННЕГО ЗНАЧЕНИЯ»

Под влиянием социальных, политических, религиозных и экономических факторов цели искусства меняются. Искусство выражает множество эмоций, убеждений и понятий: красоту, истину, надежду, смерть, жизнь, хаос или порядок. Оно бывает декоративным, повествовательным, философским, религиозным и развлекательным. И оно всегда отражает свою эпоху, для чего бы ни создавалось: для удовольствия, пробуждения фантазий или эмоций или для того, чтобы передать какое-то сообщение. Даже если искусство нарушает устоявшиеся традиции, все художники ощущают влияние времени и исторического контекста. Поэтому искусство помогает узнать, как люди воспринимали себя. Оно не имеет четких правил и не создается на заказ, оно взаимодействует с окружающим миром. Искусство не существует в вакууме, и порой это сбивает с толку. Потому и появилась эта книга. В ней основное внимание уделено развитию западного искусства. Она дает представление о ключевых направлениях и стилях от первобытного общества до наших дней. Проанализирован ряд самых значимых произведений, созданных выдающимися художниками, подробно рассматриваются темы, материалы и техники.

В книге также описаны изобретения, идеи и методы, которые влияли на художников на протяжении всей истории.

Стили и направления

ПИТ МОНДРИАН: «МЕСТО ХУДОЖНИКА СКРОМНО. ОН ПО СУЩЕСТВУ ЛИШЬ ПРОВОДНИК»

Художественные стили и направления — течения в искусстве, возникавшие в разные периоды и объединенные общими методами, стилистикой или идеями.

Какие-то стили и направления получили название спустя много лет после появления, например Возрождение или барокко; другие (футуризм, сюрреализм) заимствовали названия художественных объединений. Иногда название появлялось случайно или из-за уничтожительной критики, например импрессионизм и кубизм. Некоторые направления объединяли художников со схожими принципами (дадаизм, «Де Стиль»), представители других имеют мало общего, но объединены общим названием, обозначающим смысл их деятельности для следующих поколений, например постимпрессионизм. Эти стили и направления в основном относятся к западной культуре.

[<>>](http://kniga.biz.ua)

Все стили и направления схожи в том, что они относятся к конкретному промежутку времени: несколько месяцев, лет или веков. Например, современного художника, выбравшего рококо, не отнесут к корифеям этого стиля, поскольку соответствующий период уже прошел. В XX в. возникло много разных течений в изобразительном искусстве, и они сменялись быстрее, чем в любой другой период истории. Многие современные направления до сих пор недостаточно четко определены; для этого нужно время. Большинство берут свое начало от деятельности художников-новаторов, ломающих устоявшиеся правила и традиции и создающих что-то принципиально новое. Некоторые течения стали сознательной реакцией на современное искусство, например поп-арт в 1960-е в США — ответ на произведения абстрактного экспрессионизма. Некоторые направления стремились подражать более ранним периодам в искусстве: так, идеалом раннего барокко было искусство Высокого Возрождения, а многие художники XIX в. обращались к образцам Средневековья. Мы рассмотрим особенности самых важных художественных стилей и направлений, начиная с таких периодов, как первобытное общество, Античность и Средние века.

Произведения

АНРИ МАТИСС: «ТВОРЧЕСТВО ТРЕБУЕТ МУЖЕСТВА»

Этот раздел охватывает промежуток приблизительно в 18 000 лет. В нем рассмотрены некоторые самые передовые и новаторские произведения за всю историю человечества.

Изобразительное искусство — это портреты, скульптура, изображения обнаженной натуры, пейзажи, мифологические и религиозные сюжеты. Каждое произведение несет глубокий смысл, воплощает черты своего стиля, позволяет говорить о методах и целях художника. Все представленные в книге работы уникальны, в них отражены новаторские идеи, они раскрывают характерные особенности изобразительных техник. Авторов порой не принимали всерьез или жестко критиковали, когда они впервые представляли свои произведения. Но, создавая необычное и отказываясь соответствовать ожиданиям, эти художники изменили путь развития искусства. Современному зрителю эти работы могут показаться обычными, не особо революционными, но в свое время многие из них считались шокирующими или оскорбительными.

Каждая работа рассмотрена в историческом контексте, а биографические справки дают лучшее представление о художниках и о том, почему они создавали свои передовые произведения в тот или иной период.

[<>>](http://kniga.biz.ua)

Темы

ЭДВАРД ХОППЕР: «ЕСЛИ БЫ Я МОГ ВЫРАЗИТЬ ЭТО СЛОВАМИ, ЗАЧЕМ МНЕ ТОГДА БЫЛО БЫ БРАТЬ В РУКИ КИСТЬ?»

Одни и те же темы, показанные разными художниками множеством способов, на протяжении истории были представлены в разных контекстах. Изучение тем в искусстве поможет глубже понять смысл произведений. Это зачастую послания о жизни, обществе или человеческой природе, обычно они подразумеваются, а не озвучиваются напрямую. Часто они размыты и не всегда связаны с конкретными предметами. Определенные темы, например пейзаж, религия или цвет, могут чаще встречаться в конкретных направлениях или исторических периодах.

Техники

ЖОРЖ БРАК: «В ТЕХНИКЕ БОЛЬШЕ ЧУВСТВЕННОСТИ, ЧЕМ В САМОЙ КАРТИНЕ»

Художники развили множество техник и методов — от рисунка углем до трафаретной печати и от фрески до использования разных ракурсов. В разделе «Приемы работы» объяснена и проанализирована эволюция многих важных художественных методов, например подмалевка, офпорта, отливки по восковой модели, масляной живописи и импасто. Техники рассмотрены в связи с художественными приемами. В книге есть информация о художниках, которые использовали или изобретали техники, а также изменениях в художественных методах и ключевых достижениях в этой области.

Как пользоваться книгой

В книге 4 раздела: «Стили и направления», «Произведения», «Темы» и «Техники». Каждый можно изучать отдельно или вместе с другими. Ключевая часть книги — «Произведения» — включает 50 наиболее важных работ. Полезные ссылки внизу каждой страницы ведут читателя от одного раздела к другому, а во врезках рассказано о ключевых достижениях и жизни художников.

[Купить книгу на сайте kniga.biz.ua >>>](#)

[Купити книгу на сайті kniga.biz.ua >>](#)

Стили и направления

ПЕРВОБЫТНОЕ ИСКУССТВО 12 • ИСКУССТВО ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ И ДРЕВНЕГО РИМА 13
ВИЗАНТИЙСКОЕ ИСКУССТВО 14 • ИСКУССТВО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 15 • РАННЕЕ
ВОЗРОЖДЕНИЕ 16 • СЕВЕРНОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ 17 • ВОЗРОЖДЕНИЕ 18 • ВЫСОКОЕ
ВОЗРОЖДЕНИЕ 19 • ВЕНЕЦИАНСКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ 20 • МАНЬЕРИЗМ 21 • ЗОЛОТОЙ
ВЕК ГОЛЛАНДСКОЙ ЖИВОПИСИ 22 • БАРОККО 23 • РОКОКО 24 • КЛАССИЦИЗМ 25
РОМАНТИЗМ 26 • РЕАЛИЗМ 27 • ИМПРЕССИОНИЗМ 28 • ПОСТИМПРЕССИОНИЗМ 29
НЕОИМПРЕССИОНИЗМ 30 • АР-НУВО (МОДЕРН) 31 • ЭКСПРЕССИОНИЗМ 32 • НЕМЕЦКИЙ
ЭКСПРЕССИОНИЗМ 33 • ФОВИЗМ 34 • КУБИЗМ 35 • ФУТУРИЗМ 36 • СУПРЕМАТИЗМ 37
ДАДАИЗМ 38 • НЕОПЛАСТИЦИЗМ 39 • МАГИЧЕСКИЙ РЕАЛИЗМ 40 • СЮРРЕАЛИЗМ 41
АБСТРАКТНЫЙ ЭКСПРЕССИОНИЗМ 42 • ЖИВОПИСЬ ЦВЕТОВОГО ПОЛЯ 43 • ПОП-АРТ 44
ПЕРФОРМАНС 45 • МИМИАЛИЗМ 46 • КОНЦЕПТУАЛИЗМ 47

Первобытное искусство

ОСНОВНЫЕ МЕСТА: ЛАСКО, ЮГО-ЗАПАД ФРАНЦИИ • АЛТАМИРА, ИСПАНИЯ • НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК НАМАДЖИ, АВСТРАЛИЯ • ПЕЩЕРА ГИТАРРЕРО, ПЕРУ

ок.
50 000
—
250 лет
до н. э.

«Первобытное искусство» включает много произведений дописьменных культур, включая самые ранние памятники, созданные человеком.

Некоторые свидетельства творческой деятельности людей датируются временем ок. 500 тыс. лет назад, но самые известные образцы созданы примерно 52–5 тыс. лет назад. Они рождались в различные эпохи, на разных континентах и характеризуют социальный строй и верования людей. Один из самых известных палеолитических комплексов — пещера Ласко во Франции, стены которой покрыты огромными рисунками животных. Считается, что возраст этих произведений — ок. 17 тыс. лет.

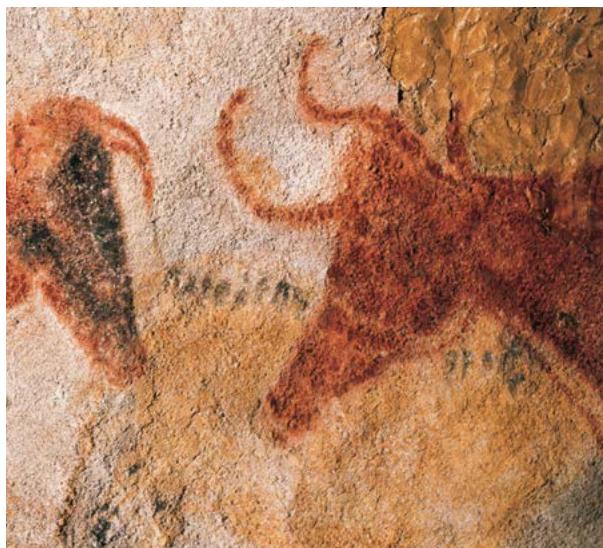
В Зале быков пещеры Ласко изображены сотни животных. В рисунках, созданных с использованием мине-

ральных и растительных пигментов, переданы различные нюансы тона и фактуры. По поводу назначения таких произведений есть много теорий; самая распространенная гласит, что рисунки были частью культового ритуала, который первобытные люди проводили ради успешной охоты.

В разных частях света найдены небольшие первобытные скульптуры, которые принято называть Венерами, — с огромными грудью и животом. Скорее всего, это символы плодородия. Самая известная — Венера Виллендорфская, найденная в Австрии и созданная примерно в 28–25 тысячелетиях до н. э.

ГЛАВНОЕ

Мы судим о первобытной живописи по произведениям, сохранившимся на территории Франции и Испании и созданным во время ледникового периода; а самые древние образцы, найденные в Северной Австралии, датируются временем ок. 28 тыс. лет назад. Наскальные рисунки в Алжире (ок. 4000 г. до н. э.), изображают охотников, преследующих добычу. А самые ранние известные керамические сосуды производились примерно 11 тыс. лет до н. э. в Восточной Сибири и Японии.

Зал быков

Ок. 16 000–14 000 лет до н. э.,
пещера Ласко, Франция
(см. «Произведения», с. 50)

[Купить книгу на сайте kniga.biz.ua >>](#)

ЖИВОТНЫЕ с. 160 ДВИЖЕНИЕ с. 180 РЕЛИГИЯ с. 162

Искусство Древней Греции и Древнего Рима

650 г.
до н. э.
—
476 г.
н. э.

ОСНОВНЫЕ ИМЕНА: ПОЛИКЛЕТ • ФИДИЙ • МИРОН • ПРАКСИТЕЛЬ • АГЕСАНДР • ПОЛИДОР • АФИНODОР

Благодаря гармоничным пропорциям и высоким эстетическим качествам искусство Древней Греции и Древнего Рима стало основой и источником вдохновения всей западной культуры.

Более тысячи лет живопись, скульптура, архитектура и керамика Древней Греции воплощали идеалы красоты. Греки жили в разных городах-государствах, но говорили на одном языке и имели схожие верования. Греческое искусство принято стилистически разделять на четыре периода: геометрический, архаический, классический и эллинистический, — но четких границ провести нельзя. В Древней Греции развивались бронзовая скульптура, фресковая живопись, архитектура. Классический период — самый известный этап древнегреческой культуры. Тогда материковая Греция и Афины переживали расцвет, там строились огромные здания (в том числе Парфенон), олицетворявшие амбиции и величие древнегреческой культуры. Художники эллинистической Греции достигли еще больших живости и моци, красоты и гармонии. Эти качества были переняты римскими мастерами, которые в эпоху Римской империи (27 г. до н. э. — 395 г. н. э.) соединили достижения Древней Греции с собственной культурной традицией, обогатив ее новыми идеями и технологиями.

Лаокоон и его сыновья
Агесандр, Афинодор и Полидор. Нач. I в. до н. э.,
высота 2,1 м, музей Ватикана, Рим, Италия

ГЛАВНОЕ

Соединив силы многих городов (полисов) для победы над персами в 479 г. до н. э., греки начали осознавать себя как единый народ, что привело к расцвету в культуре. В это время были созданы прекрасные образцы архитектуры, живописи и скульптуры. И в истории остались имена их авторов. Скульпторы Поликлет, Фидий, Мирон и Пракситель были широко известны. Выполненные ими динамичные, полные жизни изображения человеческих фигур обладают идеальными пропорциями и красотой.

[>>>](http://kniga.biz.ua)

Византийское искусство

ОСНОВНЫЕ МЕСТА: ВИЗАНТИЙ (СТАМБУЛ) • РАВЕННА (ИТАЛИЯ) •
КИЕВ И МОСКВА (РУСЬ)

476
1453

Император Юстиниан
со свитой
Мозаика, VI в. н. э., базилика
Сан-Витале, Равенна, Италия

Древние греки и римляне изображали богов похожими на простых людей, но с 300 г. н. э., с распространением христианства, подобный реализм стал восприниматься как идолопоклонство.

Объявив христианство государственной религией в 313 г., император Константин перенес столицу из Рима в город Византий, переименованный в Константинополь. Именно там развивалось византийское искусство в 330–1453 гг. Оно унаследовало некоторые элементы древнегреческого, римского и египетского искусства, но главным принципом византийского искусства стало следование принятому изобразительному канону. Основная функция искусства заключалась в том, чтобы рассказать зрителям о Боге, святых и Священном Писании.

Вместе с христианством византийское искусство распространялось в другие регионы, включая Равенну,

Венецию, Сицилию, Грецию и Русь. До наших дней сохранились фрески и мозаики, которые украшали обширные купольные храмы, построенные как образы Вездесущего Бога, иконы в технике энкаустики, небольшие рельефы и иллюстрированные рукописи. Чаще всего встречаются небольшие иконы с плоскостно изображенными фигурами святых; их авторы, как правило, неизвестны. Важнее всего было почитание Бога, а не личности.

ГЛАВНОЕ

Византийское искусство — искусство христианской Восточной Римской империи и других регионов, которые находились под ее влиянием. Оно должно было прежде всего отражать божественную сущность. Его цель — не натурализм, а выражение таинства власти Бога. Даже после падения Римской империи византийское искусство доминировало в Венеции и Норманской Сицилии.

[<>>](http://kniga.biz.ua)

Искусство Средневековья

ОСНОВНЫЕ ИМЕНА: ЧИМАБУЭ • АНДРЕА ПИЗАНО • ДУЧЧО •
ДЖОТТО ДИ БОНДОНЕ

500
—
1400

Искусство Средневековья — плод художественного наследия Римской империи и Византии, а также культуры «варварских» народов Северной Европы.

Средневековое искусство очень разнообразно. Оно развивалось в период от падения Римской империи (около 300 г. н. э.) до начала Возрождения (около 1400 г.). Его можно разделить на три периода, которые определяются развитием архитектуры: раннехристианский, романский и готический. Период готики (ок. 1150–1400 гг.) делится на несколько этапов. Самые ранние образцы христианского искусства сохранились в катакомбах, погребальных склепах под Римом. В конце I тысячелетия н. э. возникло романское искусство. В основе его лежит опыт древнеримского искусства. Благодаря процветанию торговых городов появились профессиональные художники, которые выполняли придворные и церковные заказы. Многие произведения готического и более раннего искусства не сохранились. До наших дней

дошли иллюстрированные рукописи, настенная живопись, каменная скульптура и витражи из церквей времен позднего Средневековья и небольшие картины и скульптуры для домашних молелен. Тогда различия между произведениями искусства и предметами быта, художником и ремесленником были незначительны. Мастера средневекового искусства достигли высокого уровня техники и мастерства.

ГЛАВНОЕ

Средневековые художники всегда старались выразить идею участия Бога в судьбе мира или создавали образ Бога одновременно всесильного и кроткого. К концу XII в. они начали исследовать греческие и римские скульптуры и подражали им, но чаще развивали свою эстетическую концепцию, которая достигла кульминации в утонченности поздней готики.

Мадонна с младенцем и ангелами (Маэста)
Дуччо ди Бонинсенья, 1308–1311, доска,
темпера и позолота, 213×396 см, Музей
дель-Опера-дель-Дуомо, Сиена, Италия

Купить книгу на сайте [>>>](http://kniga.biz.ua)

